

Ritmo y creatividad: dominando el compás en la ejecución musical

Educación Artística | Música | Aprendizaje Basado en Proyectos

Descripción

Este plan de clase tiene como propósito que los estudiantes comprendan y experimenten el concepto de compás como base fundamental para la ejecución musical creativa, tanto instrumental como vocal. A través de actividades colaborativas y prácticas, los jóvenes desarrollarán habilidades en la lectura musical, la improvisación y la expresión personal, fortaleciendo su sensibilidad estética. La relevancia de este aprendizaje radica en que el compás es el mecanismo que organiza el tiempo y el ritmo en la música, permitiendo a los intérpretes conectar emocionalmente y comunicarse eficazmente con su audiencia.

Además, al aplicar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, los estudiantes trabajarán de manera autónoma y en equipo para crear una pieza musical original, integrando el compás y la creatividad en su ejecución. Esto no solo los acerca al mundo real de la música, sino que también fomenta competencias transversales como la colaboración, el pensamiento crítico y la innovación, habilidades valiosas para su desarrollo integral y su vida cotidiana.

Objetivos de Aprendizaje

- Desarrollar habilidades de lectura y ejecución musical con atención al compás y ritmo.
- Crear e improvisar piezas musicales respetando estructuras rítmicas establecidas.
- Fortalecer la expresión personal y la sensibilidad estética a través de la interpretación musical.
- Colaborar en equipo para diseñar y presentar un proyecto musical creativo.

Recursos Necesarios

- Instrumentos musicales disponibles en el aula (panderetas, maracas, xilófonos, etc.)
- Partituras sencillas impresas con distintos compases (4/4, 3/4, 6/8)
- Grabadora o dispositivo para reproducir música (teléfono, computadora)
- Hoja y lápiz para anotaciones y bosquejos
- Pizarrón y marcador o proyector para mostrar ejemplos visuales de compás
- Video corto explicativo sobre compás y ritmo (3-4 minutos)

Requisitos Previos

- Conocimiento básico sobre notas musicales y símbolos de duración
- Habilidad inicial para mantener un ritmo simple con las manos o pies

- Experiencia previa en actividades musicales grupales o individuales

Actividades

Fase de Inicio

Tiempo estimado:

10 minutos

Propósito de la sesión:

Docente: "Hoy exploraremos cómo el compás nos ayuda a darle orden y ritmo a la música y cómo podemos usarlo para crear nuestras propias piezas musicales, desarrollando nuestra creatividad y expresión personal."

Activación de conocimientos previos:

- **Docente:** "¿Alguien puede marcar el ritmo de una canción popular usando palmadas o pisadas? Intentemos juntos con un fragmento corto."
- **Estudiantes:** Participan marcando el ritmo de una canción conocida durante 1 minuto.

Motivación y enganche:

- **Docente:** Presenta un dato curioso: "¿Sabían que sin el compás la música sería como un río sin cauce, sin dirección? Grandes músicos han usado el compás para crear ritmos que hacen bailar al mundo."
- **Estudiantes:** Escuchan y reaccionan, expresando qué les gusta del ritmo en la música que conocen.

Contextualización:

- **Docente:** Relaciona el compás con actividades cotidianas: "Así como ustedes caminan con un paso constante o marcan el ritmo al hablar, la música también tiene un pulso que nos guía."
- **Estudiantes:** Reflexionan brevemente y comparten ejemplos de ritmos que escuchan en su día a día.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado:

40 minutos

Presentación del contenido:

Docente: Muestra un video corto que explica el compás y sus tipos básicos (4/4, 3/4, 6/8), destacando cómo el compás organiza la música en tiempos y cómo se puede usar para crear variaciones rítmicas.

Invita a los estudiantes a observar y escuchar atentamente los ejemplos.

Actividades de aprendizaje activo:

1. Actividad: Identificación y práctica del compás

- **Objetivo:** Desarrollar habilidades de lectura y ejecución musical con atención al compás y ritmo.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Les entregaré partituras sencillas con distintos compases. En grupos de 3, lean las notas y practiquen marcando el compás con palmas o instrumentos pequeños."
 - Los estudiantes practican durante 10 minutos, alternando roles para tocar y marcar el compás.
- **Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes.
- **Producto:** Ejecución grupal del ritmo respetando el compás asignado.
- **Rol docente:** Observa, corrige posturas y tiempos, formula preguntas guía: "¿Cómo se sienten marcando este compás? ¿Pueden sentir el pulso constante?"
- **Tiempo:** 10 minutos

2. Actividad: Creación e improvisación rítmica

- **Objetivo:** Crear e improvisar piezas musicales respetando estructuras rítmicas establecidas.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Ahora, en sus grupos, inventen una pequeña pieza musical de 8 tiempos usando el compás que trabajaron. Pueden usar instrumentos o su voz para marcar el ritmo e improvisar melodías."
 - Grupos diseñan y practican su pieza durante 15 minutos.
- **Organización:** Grupos de 3-4 estudiantes.
- **Producto:** Composición e improvisación de una pieza rítmica breve.
- **Rol docente:** Facilita el proceso, hace preguntas para estimular creatividad: "¿Qué emociones quieren transmitir? ¿Cómo varían el ritmo para hacerlo interesante?"
- **Tiempo:** 15 minutos

3. Actividad: Presentación y retroalimentación grupal

- **Objetivo:** Fortalecer la expresión personal y la sensibilidad estética a través de la interpretación musical.
- **Instrucciones:**
 - **Docente:** "Cada grupo presentará su pieza al resto del grupo. Luego, escucharemos atentamente y comentaremos los aspectos que más nos gustaron y sugerencias para mejorar."
 - Presentaciones grupales y discusión durante 15 minutos.
- **Organización:** Plenaria
- **Producto:** Interpretaciones musicales y retroalimentación oral.
- **Rol docente:** Modera la retroalimentación, destaca logros y plantea preguntas para profundizar: "¿Cómo ayudó el compás a organizar su pieza? ¿Qué aprendieron sobre la improvisación?"
- **Tiempo:** 15 minutos

Diferenciación:

- **Para estudiantes que terminan antes:** Invitarlos a experimentar con diferentes compases o añadir variaciones rítmicas creativas a su pieza.
- **Para estudiantes que necesitan más apoyo:** Ofrecer partituras con ritmos más simples, apoyo individual para marcar el pulso y práctica guiada con el docente.

Transiciones:

Después de la práctica en grupos, el docente invita a todos a compartir sus creaciones, generando un ambiente de confianza para la presentación y discusión.

Fase de Cierre

Tiempo estimado:

10 minutos

Síntesis:

- **Docente:** "Vamos a hacer un mapa mental colectivo en el pizarrón con las palabras clave que recuerden sobre el compás y la ejecución creativa."
- **Estudiantes:** Proponen y organizan ideas en el mapa mental: compás, ritmo, improvisación, expresión, colaboración.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo te ayudó el compás a organizar tu música hoy?
- ¿Qué fue lo más difícil y cómo lo superaste?
- ¿De qué manera usaste tu creatividad en la improvisación?

Retroalimentación:

Docente: Ofrece comentarios inmediatos valorando el esfuerzo, la originalidad y la colaboración, destacando avances y áreas de mejora para futuras sesiones.

Transferencia:

Docente: "Pueden practicar en casa marcando el ritmo de sus canciones favoritas y tratar de crear nuevas melodías respetando el compás que aprendimos."

Tarea o reto:

- Grabar con su celular una improvisación de 8 tiempos en compás 4/4 y traerla para compartir en la próxima clase.

Evaluación

Tipo de evaluación: Formativa durante la fase de desarrollo y sumativa en el cierre con la presentación y reflexión.

Criterios de evaluación:

- Ejecuta correctamente el ritmo y compás asignado en la práctica grupal (Objetivo 1).
- Participa activamente en la creación e improvisación respetando la estructura rítmica (Objetivo 2).
- Demuestra expresión y sensibilidad estética en la interpretación musical (Objetivo 3).
- Colabora efectivamente en el trabajo de grupo y presenta la pieza musical (Objetivo 4).

Instrumentos sugeridos: Lista de cotejo para desempeño en ejecución, rúbrica para evaluación de la improvisación y expresión, observación directa durante la colaboración grupal, autoevaluación final sobre el aprendizaje personal.

Evidencias de aprendizaje: Grabaciones o presentaciones en vivo de las piezas musicales creadas, participación en discusión y mapa mental, respuestas en reflexión metacognitiva.